WARNER CLASSICS
LEIF OVE
ANDSNES
BALLAD FOR EDVARD
GRIEG
PIANO CONCERTO · BALLADE IN G MINOR · LYRIC PIECES

Edvard Grieg 1843–1907

Piano Concerto in A minor Op.16*		
1	I. Allegro molto moderato	12.41
2	II. Adagio	6.09
3	III. Allegro moderato molto e marcato – Andante maestoso	9.59
4	**Ballade in G minor Op.24****	19.15
	Lyric Pieces†	
5	Op.57 No.6 (Book VI): Heimweh ('Homesickness')	4.51
6	Op.62 No.6 (Book VII): Hjemad ('Homeward')	2.48
7	Op.68 No.5 (Book IX): Bådnlåt ('Cradle song')	3.00
8	Op.65 No.6 (Book VIII): Bryllupsdag på Troldhaugen ('Wedding Day at Troldhaugen')	6.18
9	Op.68 No.4 (Book IX): Aften på höjfeldet ('Evening in the mountains')	3.50
10	Op.71 No.7 (Book X): Efterklang ('Remembrances')	1.56
		71.24

Leif Ove Andsnes piano

***Berliner Philharmoniker**
Mariss Jansons

Ballad for Edvard Grieg

Edvard Grieg is to Norway what George Washington is to America and William Shakespeare to England: his country's most celebrated human icon. Writing to his American biographer, Henry T. Finck, he explained: 'The traditional way of life of the Norwegian people, together with Norway's legends, Norway's history, Norway's natural scenery, stamped itself on my creative imagination from my earliest years.' Indeed Grieg appears to have dedicated himself to single-handedly establishing a national identity for classical music in Norway. Few would seriously argue he failed in his ambition, yet by his mid-fifties he was clearly troubled by his ability to bring his life's work to fruition: 'Many a time I go and stare up at the clouds as if I could find there the Norwegian drama in Norwegian music which I have dreamt of, which I have always believed I could create one day, but which I now begin to believe is fated to come from another.'

Grieg's only Piano Concerto is so well known – in a celebrated sketch with André Previn, comedian Eric Morecambe memorably played 'all the right notes, but not necessarily in the right order' – that it is easy to overlook its unique qualities. Fondly remembering his celebrated 1990 recording made when he was just 20, Leif Ove Andsnes still retains a great deal of affection for the work. 'In later life Grieg's harmonic palette became rather more sophisticated,' he readily concedes, 'yet the Concerto remained his one truly successful, large-scale symphonic work. The transitions are so natural, and the way he combines music of thrilling virtuosic power with moments of childlike innocence still make it a joy to play in concert.'

Grieg was only 25 when, during a holiday in Denmark in 1868, he put the finishing touches to the Concerto that would put Norway on the musical map of Europe once and for all. Inspired by his recent marriage to Nina Hagerup and the birth of their baby daughter Alexandra, it was composed in a single creative sweep. Grieg could hardly have wished for a more distinguished seal of approval than that of the world's most famous living pianist, Franz Liszt. Having played through the work perfectly at sight, the great virtuoso enthusiastically described it as 'intoxicating liqueur'. But then he made a faux pas, as Andsnes explains: 'Liszt leapt to his feet excitedly exclaiming that one of the melodies sounded just likea *Swedish* folksong. That was about the worst possible thing he could have said to a Norwegian!'

Norway, needless to say, loved the Concerto, although critical reaction was decidedly mixed elsewhere. Despite Grieg having recently spent several years in Leipzig as a student, the 1872 German premiere there was a rather lukewarm affair. Europe's publishing houses also hardly fell over one another to rush the work into print – indeed the first edition was issued by the relatively small firm of Fritsch, who having declared it as 'not very interesting' only took it on at the insistence of its leading Norwegian composer, Johan Svendsen.

Just seven years after composing the Concerto, life had changed beyond all recognition for the great man. Grieg was now an internationally recognised figure with his music for Ibsen's *Peer Gynt* recently behind him. Yet away from the bright lights of celebrity his private life was in turmoil. He had recently lost both his parents within a fortnight of one another, and the resulting downward spiral of depression caused

him to lose confidence in his creative abilities, all of which took its toll on his relationship with Nina. 'I think he was struggling to find his way,' Andsnes ponders. 'To create something on a large scale felt impossible for a while and I think he wanted to prove that he could still do it. When he finally put pen to paper the resulting G minor Ballade and String Quartet turned out to be very dark and angry pieces.'

The fact that it is cast as a theme and 14 variations isn't the only unusual thing about the Ballade, as Andsnes points out. 'In complete contrast to Bach, Beethoven and Brahms, who invariably began their variation sets with relatively simple themes, Grieg opens with the most beautifully harmonised melody – in some ways it's the best part of the piece! This immediately created the problem of where to go from there, and as a result the work is less to do with symphonic development on a grand scale but is rather a series of interrelated mood pictures that capture his frame of mind at the time. 'That said, he *does* manage to build the piece up to a spectacular climax over the last few variations, which is very difficult for the pianist to bring off. Some of the piano writing is enormously demanding and one has to find elegant pianistic solutions to some of the problems, especially towards the end where the music begins to dance and you have to drive it on with complete confidence. That was one of the reasons that I hadn't played the Ballade in public until now. In the past I had found it a rather uneven piece and had never felt very close to it, but now it feels like a special discovery.'

To close this celebratory programme in Grieg's centenary year, Andsnes has selected some of his later piano miniatures. Composed between 1867 and 1901, the 66 Lyric Pieces (originally released in ten volumes) are testimony to Grieg's remarkable ability to establish a compelling atmospherein just a few bars, in much the same way as Mendelssohn's *Songs without Words* and Bartók's *Mikrokosmos*. 'The essence of these pieces is in the harmony,' says Andsnes. 'Grieg can say something incredibly personal in a single melodic line, but when the harmonies begin, a whole musical world just opens up before you.'

© Julian Haylock, 2007

Ballade für Edvard Grieg

Edvard Grieg ist für Norwegen, was George Washington für Amerika und William Shakespeare für England ist: die berühmteste menschliche Ikone seines Landes. Seinem amerikanischen Biographen Henry T. Finck erläuterte er in einem Brief, dass „die traditionelle Lebensart der norwegischen Menschen, die norwegischen Sagen, die norwegische Geschichte und die norwegischen Landschaften seit meinen frühesten Jahren meine schöpferische Vorstellung geprägt“ hätten. Und tatsächlich scheint es, als habe Grieg versucht, im Alleingang eine nationale norwegische Klassik zu etablieren. Nun wird kaum jemand ernsthaft behaupten wollen, dass ihm dieses Vorhaben misslungen sei; er selbst aber machte sich als Mittfünfziger Sorgen darüber, ob er wohl in der Lage sein werde, sein Lebenswerk zu vollenden: „Oft laufe ich umher und starre in die Wolken, als könnteich dort für die norwegische Musik das norwegische Drama finden, von dem ich geträumt und von dem ich immer geglaubt hatte, es eines Tages schaffen zu können; jetzt glaube ich allmählich, dass das Schicksal einen andern dafür ausersehen hat.“

Edvard Griegs einziges Klavierkonzert ist so bekannt (in einem berühmten Sketch mit André Previn spielte der Komiker Eric Morecambe bekanntermaßen „alle richtigen Töne, doch nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge“), dass man leicht seine einmaligen Qualitäten übersieht. Leif Ove Andsnes erinnert sich noch gern an die berühmte Aufnahme, die er 1990 mit gerade einmal 20 Jahren gemacht hat, und noch heute mag er das Werk sehr: „Im Laufe der Zeit wurde Griegs harmonische Palette weitaus raffinierter“, gibt er unumwunden zu, „doch das Konzert ist das einzige große sinfonische Werk, mit dem er wirklich Erfolg hatte. Die Übergänge sind so natürlich, und die Art, wie er fesselnde virtuose Kraft mit Augenblicken kindlicher Unschuld verbindet, machen die Aufführung im Konzertsaal immer wieder zu einer Freude.“

Grieg war 25 Jahre alt, als er dem Konzert 1868 während eines Ferienaufenthalts in Dänemark den letzten Schliff gab – einem Werk, durch das Norwegen ein für allemal einen Platz auf der musikalischen Landkarte Europas erhalten sollte. Das Konzert wurde durch seine kürzlich geschlossene Ehe mit Nina Hagerup und die Geburt ihrer Tochter Alexandra inspiriert und entstand in einem einzigen kreativen Wurf. Der Komponist hätte sich kein besseres Gütesiegel wünschen können als das, was ihm der berühmteste Pianist seiner Zeit erteilte: Nachdem Franz Liszt das Werk perfekt vom Blatt gespielt hatte, bezeichnete es der große Virtuose enthusiastisch als ein „berauschendes Getränk“. Dann trater allerdings, wie Andsnes erzählt, in ein Fettnäpfchen: „Liszt sprang auf und rief begeistert, eine der Melodien klänge ja genau wie ein *schwedisches* Volkslied. Das war so ziemlich das schlimmste, was er einem Norweger sagen konnte.“

Man muss nicht eigens erwähnen, dass Norwegen das Konzert liebte. Anderswo hingegen waren die kritischen Reaktionen gemischt. Obwohl es noch gar nicht lange her war, dass Grieg einige Jahre in Leipzig studiert hatte, war die dortige deutsche Erstaufführung 1872 eine recht lauwarme Angelegenheit. Auch die europäischen Verlage überschlugen sich nicht, das Werk zu drucken – tatsächlich brachte die recht kleine Firma Fritsch dieerste Ausgabe der „nicht sehr interessanten“ Neuheit nur deshalb heraus, weil ihr führender norwegischer Komponist Johan Svendsen darauf bestanden hatte.

Nur sieben Jahre nach der Komposition des Konzerts hatte sich Griegs Leben grundlegend verändert. Er war eine international anerkannte Persönlichkeit geworden und hatte gerade erst die Musik zu Ibsens *Peer Gynt* geschrieben. Doch hinter dem gleißenden Lichte des Ruhms verbarg sich der Aufruhr des privaten Lebens: Erst vor kurzem hatte Grieg binnen zweier Wochen seine Eltern verloren, und die daraus resultierenden Depressionen raubten ihm das Vertrauen in seine schöpferischen Fähigkeiten, was sich wiederum auf seine Beziehung zu Nina auswirkte. „Ich glaube, dass er darum kämpfte, seinen Weg zu finden“, sinniert Andsnes. „Zu großen Kreationen fühlte er sich einige Zeit nicht in der Lage, wollte meiner Meinung nach aber beweisen, dass er dazu immer noch fähig war. Und als er schließlich den Stift ergriff, brachte er mit der Ballade g-moll und dem Streichquartett zwei sehr düstere und wütende Stücke zu Papier.“

Dass die Ballade aus einem Thema mit 14 Variationen besteht, ist nicht das einzige ungewöhnliche Merkmal dieses Stückes. „Ganz anders als Bach, Beethoven und Brahms, die ihre Variationswerke immer mit recht einfachen Themen begannen, stellt Grieg eine besonders schön harmonisierte Melodie an den Anfang – sie ist in mancher Hinsicht der beste Teil des Werkes! Daraus ergibt sich sogleich das Problem, wie von hier aus fortzuschreiten sei, und das Resultat ist weniger eine großangelegte Durchführung im sinfonischen Sinne als vielmehr eine Reihe miteinander verwandter Stimmungsbilder, die seine damaligen Empfindungen einfangen.

„Davon abgesehen *gelingt* es ihm, das Werk in den letzten Variationen zu einem spektakulären Höhepunkt zu führen, der für Pianisten sehr schwer zu bewerkstelligen ist. Manches von seinem Klaviersatz ist enorm anspruchsvoll, und für einige Probleme muss man elegante pianistische Lösungen finden – vor allem gegen Ende, wo die Musik zu tanzen beginnt und man sie mit absoluter Sicherheit vorwärts bringen muss. Das war einer der Gründe, weshalb ich die Ballade erst jetzt öffentlich spiele. Früher hielt ich sie für ein recht unebenes Stück, zu dem ich keine enge Beziehung hatte. Heute aber kommt es mir wie eine besondere Entdeckung vor.“

Als Abschluss dieses Festprogramms zum 100. Todestag von Edvard Grieg hat Andsnes einige spätere Klavierminiaturen ausgewählt. Die zwischen 1867 und 1901 entstandenen, ursprünglich in zehn Bänden veröffentlichten 66 Lyrischen Stücke sprechen von Griegs bemerkenswerter Fähigkeit, in wenigen Takten eine bezwingende Atmosphäre zu erzeugen – ganz ähnlich, wie es Mendelssohn in seinen *Liedern ohne Worte* oder Bartók in seinem *Mikrokosmos* getan hat. „Die Essenz dieser Stücke liegt in der Harmonik“, sagt Andsnes. „Grieg kann in einer einzigen melodischen Linie etwas unerhört Persönliches sagen; doch wenn die Harmonik beginnt, öffnet sich einem eine ganze musikalische Welt.“

Julian Haylock

Übersetzung: Eckhardt van den Hoogen

Ballade pour Edvard Grieg

Edvard Grieg est à la Norvège ce que George Washington est aux États-Unis ou William Shakespeare à l'Angleterre : le personnage le plus vénéré du pays. Dans une lettre à son biographe américain, Henry T. Finck, il expliquait : « Le mode de vie traditionnel du peuple norvégien, les légendes norvégiennes, l'histoire et les paysages de la Norvège ont imprimé leur marque sur mon imagination créatrice depuis mes plus jeunes années. » Grieg semble de fait s'être employé à façonner par lui-même une identité nationale pour la musique classique en Norvège. Même si la mission qu'il s'était assignée fut couronnée de succès, ce dont personne ne saurait sérieusement douter, l'inquiétude semble pourtant l'avoir gagné, une fois passé le cap de la cinquantaine, quant à sa capacité de mener à bien l'œuvre de sa vie : « Il m'arrive souvent de rester là à contempler les nuages, comme si je pouvais y trouver le drame norvégien dans la musique norvégienne dont j'ai rêvé et à laquelle j'ai toujours cru que je pourrais un jour donner vie, même si je finis par croire qu'elle est destinée à venir d'un autre. »

L'unique Concerto pour piano de Grieg est si connu – on se souvient que dans un célèbre sketch avec André Previn, le comédien Eric Morecambe jouait « toutes les notes, et les bonnes, mais pas nécessairement dans le bon ordre » – qu'il est aisé de passer à côté de ses vraies qualités. Se remémorant avec bonheur son enregistrement de 1990 chaleureusement accueilli – il avait alors tout juste vingt ans –, Leif Ove Andsnes continue de ressentir pour cette œuvre une infinie tendresse. « Plus tard dans sa vie, la palette harmonique de Grieg est devenue sensiblement plus sophistiquée », concède-t-il volontiers, « mais le Concerto demeure son seul ouvrage symphonique de grande envergure à avoir connu un immense succès. Les transitions y sont si naturelles, et puis sa manière d'associer à une puissance virtuose saisissante des moments d'innocence enfantine fait que c'est toujours une joie de le jouer en concert. »

Grieg n'avait que vingt-cinq ans lorsque, durant un séjour de vacances au Danemark en 1868, il mit la dernière touche au Concerto qui allait inscrire la Norvège une fois pour toutes sur la carte musicale de l'Europe. Inspiré par le récent mariage du musicien avec Nina Hagerup et la naissance de leur petite Alexandra, il fut composé en un seul et même élan créatif. Grieg n'aurait pu rêver marque d'approbation plus distinguée que celle du plus célèbre pianiste vivant, Franz Liszt. Ayant joué l'ouvrage magnifiquement, le déchiffrant de part en part, le grand virtuose le décrivit avec enthousiasme telle « une enivrante liqueur ». Puis il commit un faux pas, ainsi qu'Andsnes le relate : « Liszt d'un bond se leva et avec empressement s'exclama que l'une des mélodies le faisait penser à un chant populaire *suédois*. Il n'aurait rien pu dire de plus désobligeant à un Norvégien ! »

La Norvège, cela va de soi, aima le Concerto, même si ailleurs l'accueil critique fut indéniablement mitigé. Quand bien même, durant ses études, Grieg avait récemment passé plusieurs années à Leipzig, la création allemande de l'œuvre dans cette même ville en 1872 ne suscita que tiédeur. On ne peut pas dire non plus que les maisons d'édition européennes se soient bousculées pour publier au plus vite le Concerto – la première édition parut en fait chez un éditeur relativement modeste, Fritsch, lequel, l'ayant déclaré « pas très intéressant », ne l'aurait pris que sur l'insistance de son principal compositeur norvégien, Johan Svendsen.

Sept ans après la composition du Concerto, la vie avait changé du tout au tout pour Grieg. Devenu une figure internationalement reconnue, il venait d'écrire sa musique de scène pour le *Peer Gynt* d'Ibsen. Même loin de la vive lumière de la célébrité, sa vie privée était dans la tourmente. Il avait perdu peu de temps auparavant ses deux parents en l'espace de quinze jours, et la spirale de la dépression qui en résulta provoqua chez lui une perte de confiance en ses capacités de créateur, tout ceci ayant laissé des traces dans sa relation avec Nina. « Je crois qu'il luttait pour trouver sa voie », commente Andsnes. « Créer quelque chose d'envergure lui sembla impossible durant un certain temps et j'imagine qu'il avait à cœur de prouver qu'il en était encore capable. Lorsque sa plume se posa sur le papier, la Ballade en *sol* mineur et le Quatuor à cordes qui virent alors le jour se révélèrent des œuvres très sombres et pleines de colère. »

Le fait qu'elle s'articule en un thème suivi de quatorze variations n'est pas la seule caractéristique inhabituelle de la Ballade, ainsi qu'Andsnes le souligne. « En rupture complète avec Bach, Beethoven et Brahms, qui invariablement commençaient leurs recueils de variations sur des thèmes relativement simples, Grieg introduit l'œuvre sur la mélodie la plus magnifiquement harmonisée qui soit – c'est d'une certaine manière ce qu'il y a de meilleur dans l'œuvre ! La question qui aussitôt se pose est de savoir où aller en partant de là, avec pour conséquence que la Ballade s'éloigne du développement symphonique à grande échelle, optant plutôt pour une série de tableaux dont les climats mouvants se font l'écho de son état d'esprit du moment.

« Ceci dit, il parvient dans les ultimes variations à conduire le cycle jusqu'à un spectaculaire sommet d'intensité qu'il est très difficile de restituer pour le pianiste. L'écriture instrumentale est à maints endroits extraordinairement exigeante, et il faut pour résoudre certains problèmes trouver des solutions pianistiques pleines d'élégance, surtout vers la fin, lorsque la musique se met à danser et que c'est à vous de conduire cette danse avec une parfaite assurance. C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'avais jusqu'alors jamais joué la Ballade en public.
J'avais perçu l'œuvre dans le passé telle une pièce plutôt inégale et ne m'en étais jamais senti très proche, de sorte que j'ai aujourd'hui le sentiment d'une véritable découverte. »

Pour refermer ce programme commémorant le centenaire de la mort de Grieg, Andsnes a choisi quelques-unes de ses ultimes miniatures pour piano. Composées entre 1867 et 1901, les 66 *Pièces lyriques* (à l'origine publiées en dix volumes) témoignent de l'aptitude de Grieg à créer un climat en quelques mesures à peine, à l'instar d'un Mendelssohn dans ses *Romances sans paroles* ou d'un Bartók dans *Mikrokosmos*. « C'est dans l'harmonie que se trouve l'essence de ces pages », dit Andsnes. « Grieg peut dire quelque chose d'incroyablement personnel à travers une simple ligne mélodique, mais lorsque l'harmonie s'épanouit, c'est tout un monde musical qui s'ouvre devant vous. »
Julian Haylock
Traduction : Michel Roubinet

Recorded: †XII.2001, Drawing Room, Edvard Grieg Museum, Troldhaugen;
*20–22.XII.2002, Philharmonie, Berlin; **15.VII.2007, Henry Wood Hall, London
**Steinway piano supplied courtesy of the Royal Festival Hall
Producer: John Fraser
Engineer: Arne Akselberg
Editors: Julia Thomas, *Raphaël Mouterde
Packaging photography: Felix Broede · Design: Georgina Curtis for WLP Ltd.
℗ †2002, *2003. **2007 Warner Classics, Warner Music UK Ltd. A Warner Music Group Company.
This compilation ℗ 2007 Warner Classics, Warner Music UK Ltd. A Warner Music Group Company.
© 2007 Warner Classics, Warner Music UK Ltd. A Warner Music Group Company.

www.warnerclassics.com
www.andsnes.com